

TESIS DE GRADO

Licenciatura en Artes Plásticas

Orientación: Grabado y arte impreso

Jairo Esteban Castrillón Cano

DNI: 19081646 / Legajo 62045/3

Teléfono: 221 5586753

Mail: estebancastrillon.c@gmail.com

Directora

Prof. Celia Alejandra Silva

Titular de la cátedra: Integración Cultural 2

Responsable del Seminario de Posgrado: Introducción a las técnicas de conservación y restauración de obra gráfica en soporte papel

Tema

El soporte papel como elemento de construcción de la obra gráfica

Título

El papel de fibras naturales como soporte de la obra gráfica

INDICE

1. RESUMEN
2. FUNDAMENTACIÓN
 - 2.1 Introducción
 - 2.2 El soporte en la obra de arte
 - 2.3 Las fibras
 - 2.3.1 Planta de fique
 - 2.3.2 Planta de plátano
 - 2.3.3 Planta de Maíz
 - 2.4 La instalación: El papel como obra plástica
3. REFERENCIAS DE PRODUCCIONES ARTÍSTICAS
 - 3.1 Alejandro Volij
 - 3.2 Ernesto Neto
4. CONCLUSIONES
5. ANEXOS (Manual de procedimientos)
6. BIBLIOGRAFÍA

EL PAPEL DE FIBRAS NATURALES COMO SOPORTE DE LA OBRA GRÁFICA

FUNDAMENTACIÓN

Presentación del proyecto

En el presente proyecto de tesis de la carrera Licenciatura en Artes Plásticas, Orientación en Grabado y Arte Impreso, me propuse indagar en qué medida el artista puede concebir, seleccionar y construir un papel-soporte como parte de la obra gráfica. Para esto, hice hincapié en el papel como soporte plástico abriendo un abanico de posibilidades para nuevas propuestas artísticas. Tomé como objeto de investigación las fibras naturales de tres plantas: fique, plátano y maíz.

En el proyecto de investigación se plantearon tres etapas de trabajo, la cuales voy a enumerar y especificar a continuación:

1. Esta **primera etapa**, comprendió una investigación minuciosa sobre fibras naturales y la producción artística, enfocándome específicamente en las fibras de las plantas de fique, plátano y maíz. Aquí expongo claramente mis motivaciones, pero a su vez, cómo se fue transformando mi investigación durante todo este proceso, apoyandome en el texto de Guillermina Valent *Del grabado a la grafica artistica o de la tecnica a la dinámica de los procesos* (2014)¹.
2. Una **segunda etapa** en la que elaboré un manual de procedimientos, en el cual expongo paso a paso, de forma clara e ilustrada, la realización del papel artesanal con la fibra de la planta de fique, y sus correspondientes actualizaciones metodológicas y técnicas, tomando como referencia la investigación de Josep Asunción "El papel: técnicas y métodos tradicionales de elaboración." (2001 - 2004)².

¹ Valent, G. (2014) *Del grabado a la gráfica artística o de la técnica a los procesos*. Arte e investigación, Revista científica de la facultad de bellas artes.

² Asunción, J. (2001). *El papel: técnicas y métodos tradicionales de elaboración*. Baladona: Parramón.

3. Finalmente, una **tercera etapa** donde el objetivo fue materializar mi experiencia por medio de una instalación, la cual estuvo compuesta por la exposición de distintos papeles de fibras de fique, plátano y maíz, en diferentes formatos, los cuales fueron dispuestos en el espacio de tal forma que el espectador pudiese apreciar cada detalle en particular. Acá tomo las reflexiones de la Historiadora Claire Bishop , donde hace referencia a la instalación en el arte contemporáneo en su texto *El arte de la instalación y su herencia*. Bishop (2008)³.

El soporte en la obra de arte

Durante mi formación académica en la Carrera de Artes Plásticas con Orientación en Grabado y Arte Impreso, me surgió la necesidad de investigar nuevas formas de construcción del soporte-papel, a raíz de que mi propuesta de realización de imagen gráfica siempre estuvo vinculada con el gran formato, para lo cual la industria papelera tiene limitaciones de mercado, ofreciendo en el mejor de los casos papeles con medidas (1m x 70 cm).

Esta necesidad ha sido un disparador en mi etapa de formación, lo cual ha generado el interrogante sobre el soporte, pero, sobre todo, en cómo se manifiesta el soporte en el arte contemporáneo. A partir de esta pregunta nace el interés por la investigación de materias primas para la construcción de papel artesanal, lo cual desarrollaré de manera detallada más adelante.

Antes de profundizar en los surcos de las fibras naturales, voy a intentar vislumbrar brevemente, lo que, en la actualidad, se le considera un soporte.

Guillermina Valent, Dra. en artes y profesora de la Universidad Nacional de la Plata, en su artículo de investigación "*Del grabado a la gráfica artística*"⁴ (2014), problematiza la relación de la imagen y el soporte en la contemporaneidad, diciendo que (...) *el soporte*

³ Brishop, C. (2008) *El arte de la instalación y su herencia*.

⁴ Valent, G. (2014) *Del grabado a la gráfica artística o de la técnica a los procesos*. Arte e investigación, Revista científica de la facultad de bellas artes N° 10, p. 101-107

deja de ser aquella superficie neutra donde se deposita la imagen para transformarse en el medio que articula y deposita su existencia, configurando procesos de construcción de sentido cada vez más desprendidos de formulaciones universalista.

Para poder profundizar en esta reflexión, me gustaría en principio mostrar el recorrido técnico que fui realizando con las fibras naturales, para así comprender el por qué de mi interés en dar un paso más allá de lo técnico para encontrarme con lo poético; por ende, sería pertinente empezar con la pregunta por el *papel*.

El papel es un elemento fundamental para comprender los fenómenos históricos implicados en el desarrollo de nuestras sociedades. José Antonio García Hortal (2007), experto de la industria papelera, define el papel como una hoja afieltrada constituida por fibras, fundamentalmente de naturaleza celulósica, formada sobre un tamiz fino a partir de una suspensión acuosa. Según Josep Asunción⁵ (2001), también especialista en materia papelera, el papel es la hoja delgada que se obtiene a partir de la unión física de materiales fibrosos, de un apelmazamiento principalmente de celulosa. Por ello, cuando se habla de papel, se hace referencia a la hoja de papel, mientras que cualquier otro tipo de configuración estructural recibe la denominación de pasta de papel, papel maché, pulpa papelera, etc.

Tomo esta síntesis que realiza el ingeniero Juan Barbé Arrillaga⁶ en su libro “Las Plantas y su papel”.

“ (...) podemos decir que todas las plantas pueden utilizarse para hacer papel. La única condición que deben reunir es que el vegetal tenga celulosa de carácter fibroso.

Desde la invención del papel, el hombre ha utilizado trapos, restos de redes de pesca, velas de barco, desperdicios de todo tipo de tejidos y también partes de plantas con una concentración alta de fibra vegetal.” (Barbe, 2011, p. 6).

⁵ Asunción, J. (2001). *El papel: técnicas y métodos tradicionales de elaboración*. Baladona: Parramón.

⁶ Barbé, J.M. (2011). *Elaboración manual de papel utilizando pinzote de banano como materia prima*. Madrid: Grabado y Edición.

Si se quisiera profundizar en la historia del papel, se puede comprobar cómo han ido evolucionando las técnicas y el uso de las fibras que el hombre ha manipulado para configurar el papel, desde la creación del papiro, pasando por la gran cultura papelera Asiática oriental, el papel precolombino, su expansión por el Mediterráneo en manos de los Árabes, hasta su llegada a Xátiva en el siglo X, la ciudad en la cual se instaló la primera fábrica europea de papel, el cual significó el inicio de la expansión de esta industria por Europa. Podremos profundizar una versión histórica en la investigación realizada por José Villalba (2014)⁷ en su tesis doctoral “Elaboración de pastas papeleras para uso artístico a partir de hoja caduca de árboles frutales”.

En este camino he podido encontrar un abanico heterogéneo en la materia prima para la construcción de papel. El interés primario fue hacer foco en algunas fibras que crecen y son “propias” de Colombia, Venezuela, Ecuador, las cuales propongo como columna vertebral de la investigación: fique, maíz y plátano.

El fique, el maíz y el plátano son fibras vegetales no madereras que proceden de tipo de plantas no arbóreas, o sea su fibra no se extrae de tronco de los árboles, si no de plantas, las cuales se caracterizan por los tallos; estas proporcionan fibras con una amplia variedad de características que dependen de su anatomía, es decir, los tejidos que componen cada estructura interna. Según Josep Asunción⁸ en su libro El papel, técnicas y métodos tradicionales de elaboración (2014).

“Cada una de las fibras que forma la hoja se parece a una esponja vegetal, un tubo con canalizaciones interiores y poros en la superficie. No todas las fibras son iguales: las hay más delgadas que otras, más largas que otras, más irregulares, con muchos poros, ninguno, con nudos, de forma dentada o de tonel, etc. Pero todas tienen en común su hidrofilia, es decir su capacidad para absorber el agua

⁷ Villalba, J. (2014) *Elaboración de pastas papeleras para uso artístico a partir de hoja caduca de árboles frutales* (Tesis de doctorado.)

⁸ Asunción, J. (2014). *El papel: técnicas y métodos tradicionales de elaboración*, Barcelona: Parramón.

y mantenerse en suspensión en ella sin caer al fondo ni flotar” (Asunción, 2014, p.20).

En las características específicas de cada fibra (fique, maíz, plátano), profundizo más adelante. Antes quiero enfatizar en dos componentes fundamentales propios de las fibras naturales, siendo los que permiten condensar su tejido como lo son la lignina y la celulosa; dejo por sentado que hay miles de investigaciones sobre cada uno de estos términos (lignina y celulosa), que se pueden consultar. Como no es objeto de mi investigación, pero si hay que conocer sus propiedades, que es y cómo funciona, doy una breve referencia.

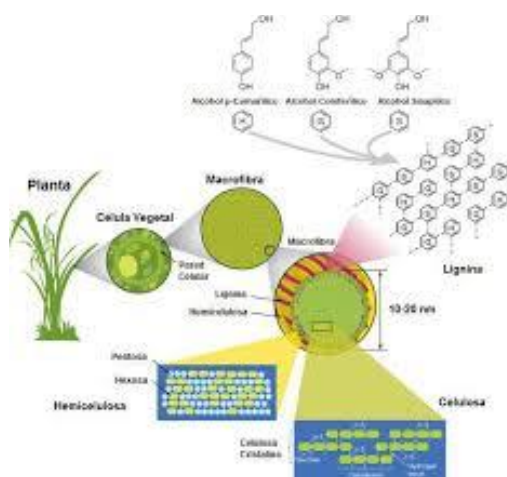
Siendo la lignina un material estructural que dificulta la obtención de las fibras, el cual está incrustado en la celulosa, situado en las paredes de la fibra, por ende, para obtener la fibra de la planta y refinarla, hay que someterla a procesos físico - químico para su eliminación; retomando la investigación de Barbé, el cual expresa que:

“Se trata de un polímero amorfo que actúa en la planta a modo de cemento natural, rodea la pared de la fibra de celulosa e impide la unión entre las fibras. La lignina es hidrofóbica, impide la absorción de agua. Es un material termoplástico, se ablanda con el calor y se disuelve en medio ácido y alcalino. El porcentaje de lignina varía mucho de unas plantas a otras. Las fibras liberianas de las coníferas, los tallos de cereales tienen una gran cantidad de lignina, mientras que otras como las fibras liberianas de la *Broussonetia papyrifera* apenas tienen lignina y la fibra del algodón está exenta de ella” (Barbé, 2011).

En este sentido la cantidad de lignina que podemos ver en las plantas investigadas (fique, maíz, platano) se pueden detectar de acuerdo a su rigidez y conformación de su estructura interna, por ejemplo, la planta de maíz contiene más lignina que la planta de fique y la planta de fique contiene más lignina que la planta de platano, ¿cómo llego a estas conclusiones? Ya habíamos dicho que lignina se desprende de la fibra por calor, por ende tomo esto como indicativo, de qué fibra contiene más altos niveles de lignina,

dependiendo del tiempo de calor al que fueron sometidas; quedará más claro en las especificaciones técnicas de cada papel.

Estructura de biomasa lignocelulósica.⁹

La celulosa es biopolímero compuesto exclusivamente de moléculas, compuesto químico natural principal de las fibras vegetales, el cual determina el carácter de la fibra. Siendo la celulosa la base principal de la fabricación del papel. la investigadora Andrea Pastor¹⁰ Pone foco al papel artesanal de fibras naturales, desarrollando el concepto de celulosa en su investigación: “La pasta de papel como material extra-pictórico en la práctica artística” (2014).

“Está formada por grupos de moléculas que pueden ser designadas como partículas primarias, y que está constituida por pequeños prismas de cristal, puestos unos a continuación de otros con el eje de los mismos dispuestos paralelamente en dirección al eje de las fibras. Esta disposición longitudinal de los cristales, proporciona a la celulosa una gran resistencia ante agentes exteriores con el mínimo de superficie. Los cristales se originan en el seno de una sustancia

⁹ <http://repositorio.lamolina.edu.pe/bitstream/handle/UNALM/4229/naveda-rengifo-ricardo-aaron.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

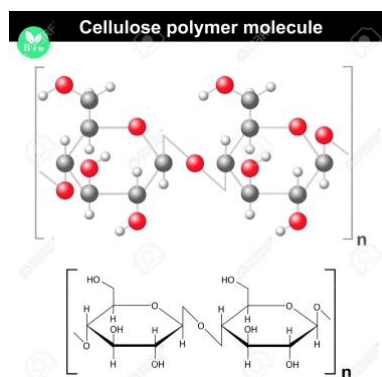
¹⁰ Pastor, A (2014) *La pasta de papel como material extrapictórico en la práctica artística* (Tesis de Maestría)

amorfa, que impide que estén en contacto, lo que es favorable para la unión y posterior resistencia de las fibras (...)" (Pastor, 2014)

La celulosa se puede encontrar en cualquier tipo de planta y cada una tiene características que determinan las posibilidades técnicas de las pastas papeleras y por consecuencia los papeles. Por este motivo es viable pensar que la elección de la planta y sus posteriores procesos físico químicos pueden ser determinantes para la fabricación del papel.

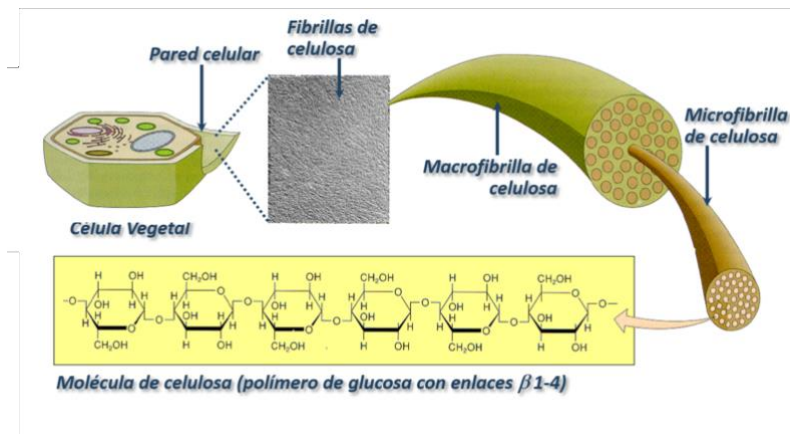
Con relación a las fibras investigadas (fique maíz, plátano) podremos darnos cuenta en cuanto agua necesita la planta para sobrevivir y producir su fruto, por ejemplo, las plantas que producen frutos necesitan gran cantidad de agua, por ende, el porcentaje de fibra de esta planta es menor a la que no produce fruto, ¿Cómo puedo afirmar esto? Apoyándome en las unidades de peso de cada planta, o sea, se obtiene la planta, se corta en trozos y pesamos un kilo gramo, posteriormente la ponemos a secar, cuando esta seca, la pesamos nuevamente, obteniendo la cantidad neta de fibra seca. Entonces en cantidad de fibra relacionada a su peso, el orden sería, fique con más abundancia de fibra, e segundo tenemos la planta de maíz y en un tercer lugar el plátano por ser la planta con mayor cantidad de agua.

Fórmula química de polímeros de celulosa.¹¹

¹¹ https://es.123rf.com/photo_47554009_f%C3%B3rmula-qu%C3%ADmica-de-pol%C3%ADmeros-de-celulosa-y-el-modelo-3d-estructura-molecular-vector-eps-8.html

Molécula de celulosa.¹²

En este sentido, conocer las fibras de cada planta expuestas en la investigación, es fundamental para la construcción de papel con las características que sean necesarias para la realización de la obra artística, ya que con esta información podríamos realizar un soporte relacionado con las “necesidades” de nuestra obra, teniendo por ejemplo control en su textura, color, flexibilidad y resistencia.

Las Fibras

Planta de fique

Su nombre científico es furcracea *macrophylla*, también conocida como: Uña de águila, fique perulero, jardinera y agave, se data que su origen y distribución es Colombia, crece espontáneamente, en varias ciudades y países de la región, como el ejemplo anterior.

Los Fiques son plantas grandes, de tallo erguido, su altura varía entre 2 y 7m, densamente poblado de hojas de color verde, en forma radial, largas (1 a 3m), angostas (10 y 20 cm), carnosas, puntiagudas, acanaladas, y dentado espinosas, en algunas variedades, presentando líneas o estrías tenues de unos 3 mm de largo.; las plantas

¹² <https://www.asturnatura.com/articulos/envoltura-celular/pared-celular.php>

jóvenes consisten en un rosetón de hojas gruesas, carnosas de color verde azulado, a medida que la planta crece, se desarrolla en la base un tronco corto que lleva de 75 a 100 hojas cuya longitud varia de 150 a 200 cm y su anchura de 15 a 20 cm en la parte más ancha cerca de la mitad, angostándose a 10 cm cerca de la base, la cual tiene un espesor de 6 a 8 cm. Su flor es de color blanco verdoso, llamada magüey o escapo, solo florece una vez en su ciclo de vida y luego le sobreviene la muerte (magueciada). Su vida útil (producción de fibra, jugos, etc.) comienza entre los 3 y 6 años, dependiendo de las condiciones que enfrente. (*Guía ambiental del sector fiquero*, 2006)

Esta planta es de fibra larga, la cual permite mayor resistencia en el soporte, gracias a su entramado interno, permitiendo grandes posibilidades de ser utilizada en diferentes campos artísticos como la escultura, escenografía, grabado, pintura, encuadernación o cualquier proceso plástico a la que la queramos someter ya que la misma cuenta con un carácter resistente y absorbente.

Si dicha fibra no fuese sometida a blanqueamiento, tendríamos fibras largas, doradas y brillantes, las cuales también son usadas para la fabricación de hilos, bolsas tejidas (arpillera) y en este caso papel artesanal, el cual podemos observar en la (imagen 1).

Papel de fibra de fique.
(Imagen 1)

Ficha técnica.

Nombre Botánico: Agave o Maguey

Nombre Vulgar: Fique

Tamaño: 3mt x 2mt

Localización de la fibra: México y Colombia

Preparación de la fibra: Eliminación de la corteza, Remojar durante 12 horas.

Cocción: Durante 6 a 8 horas con 15% soda caustica.

Método de procesado: Tijera y licuadora

Tiempo de procesado: 45min

Estado de la fibra: Se deja a mayor longitud posible relacionada con la procesadora.

Blanqueado de la fibra: Si

Tipo de formación de la fibra: Formación occidental

Prensado: No

Secado: En su mismo soporte

Color: Blanco

Propiedades: Buena estabilidad, muy resistente, absorbente.

Adictivos: No

Microfibra: Microfibras de 2mm ancho

Observaciones: Se agrega CMC para mejorar el aglutinamiento de la fibra.

Planta de plátano

La planta de plátano o banano es una hierba perenne de gran tamaño. Se la considera una hierba porque sus partes aéreas mueren y caen al suelo cuando termina la estación de cultivo, y es perenne porque de la base de la planta surge un brote o hijo, que reemplaza a la planta madre.

La investigación en la plataforma de científicos ProMusa¹³ la cual investiga la planta de plátano podemos ver más exactamente las características de la planta .” *El plátano mide*

¹³ ProMusa. (2016). Morfología de la planta del banano. de ProMusa Sitio web:
<http://www.promusa.org/Morfolog%C3%ADa+de+la+planta+del+banano>

2-5 m, y su altura puede alcanzar 8 m con las hojas. Los frutos son bayas falsas sin semillas, cilíndricos distribuidos en manos de racimos de 30-70 plátanos que miden 20-40 cm de largo y 4-7 cm de diámetro, las partes de la platanera: hojas, frutos, rachis, bellota y pseudotallo.” (ProMusa, 2016)

La misma planta cuenta con dos tipos de fibras, la más conocida y trabajada que se desprende el tronco y la otra, que se puede extraer del bagazo o estructura que contiene el fruto. Tendríamos entonces en la misma planta dos tipos de fibra, siendo las dos largas, “la del bagazo mucho más fuerte” en mi percepción y la del tallo.

Podríamos fabricar la pasta de papel con las dos fibras por separado, obteniendo diferentes resultados, al igual que entre mezclándola para obtener un tercero.

Las fibras de plátano en su tronco son de color marrón oscuro gracias a su oxidación, la cual podemos ver en la (imagen 2) y amarillas en su bagazo, la cual podemos observar en la segunda (imagen 3). Estas fibras se pueden utilizar en casi todos los campos artísticos, gracias a su resistencia de fibra larga.

Papel del bagazo de
plátano.
(Imagen 2)

Papel de fibra de tronco
de plátano.
(Imagen 3)

Ficha técnica

Nombre Botánico: Musa × paradisiaca (o Musa paradisiaca)

Nombre Vulgar: Plátano, vástago, banano

Tamaño: 170cm x 80

Localización de la fibra: Plátano: Oceanía y Latinoamérica Fique: México y Colombia

Preparación de la fibra: Eliminación de corteza. Remojar durante 12 horas

Cocción tallo: 5:30 h con 15 % soda caustica

Cocción del bagazo: 6:00 h con 15 % soda caustica

Método de procesado: Tijera y licuadora

Tiempo de procesado: 45 min

Estado de la fibra: Se deja a mayor longitud posible relacionada con la procesadora.

Blanqueado de la fibra: No

Tipo de formación de la fibra: Formación occidental

Prensado: No

Secado: En su mismo soporte

Color: Marrón oscuro y claro

Propiedades: Buena estabilidad y resistencia

Adictivos: No

Microfibra: Microfibras de 1mm ancho

Observaciones: Por ser una planta que necesita mucho tiempo para su crecimiento, viene con un aglutinante natural, el cual a veces se vuelve complejo de trabajar por su viscosidad

Planta de Maíz

El maíz es una planta herbácea anual, nativa del hemisferio norte, originaria de México desde hace unos 10 mil años, se cultiva en todo el mundo, especialmente en América Latina, la misma hace parte fundamental de su cultura, tanto en una infinidad de símbolos que nos representan, en muchos de los principales platos alimenticios.

El alto contenido de celulosa, tanto las hojas o chala de la mazorca, como, el del bagazo de caña, son materias primas adecuadas tanto para la fabricación de papel, como para la obtención de derivados de celulosa, situación que permite aprovechar el total del excedente de residuos.

En la investigación que llevo a cabo actualmente, sobre plantas ricas en fibra de la región, si bien he establecido un patrón de trabajo para acceder a su parte fibrosa -el cual dejare explícito en la segunda parte “manual de procedimientos”- y posteriormente transformarlas en papel, he podido encontrar en la planta de maíz, específicamente en su envoltura -chala- ciertas características que de alguna forma ayudan a que el trabajo sea menos pesado como: su fácil acceso, flexibilidad, blandura, cantidad de fibra por hoja, y fácil cocción.

La hoja de maíz es de fibra corta. En mi experiencia he podido encontrar que los papeles con esta fibra, se pueden llevar a cualquier requerimiento del estudio plástico, por su fortaleza entre el tejido o en el entramado, elasticidad, etc. Dicha fibra corta con un proceso de molienda más intenso, podríamos acceder a papeles lisos y finos, como para poner en cualquier impresora casera. El mismo cuenta con un grado de absorción de un 60% - 70%, su grano puede llevarse a una lisura completa sin perderse la belleza de sus características fibrosas visuales, el cual podremos observar en la imagen 4 y 5.

Papel de fibra del tronco de maíz.
(Imagen 4)

Papel de la chala de maíz.
(Imagen 5)

Ficha técnica.

Nombre Botánico: *Zea mays*

Nombre Vulgar: Maíz

Tamaño: 170cm x 80

Localización de la fibra: Originaria de Mesoamérica

Preparación de la fibra: Eliminación de corteza. Remojar durante 12 horas

Cocción de tallo: 11:30 h con 15 % soda caustica

Cocción de la chala: 4:00 h con 15 % soda caustica

Método de procesado: Tijera, machete y licuadora

Tiempo de procesado: 30 a 50 min

Estado de la fibra: Se deja a mayor longitud posible relacionada con la procesadora.

Blanqueado de la fibra: No

Tipo de formación de la fibra: Formación occidental

Prensado: No

Secado: En su mismo soporte

Color: Marrón

Propiedades: Buena estabilidad y resistencia

Adictivos: No

Microfibra: Microfibras de 1mm ancho

Observaciones: Se agrega CMC para mejorar el aglutinamiento de la fibra, en esta parte se trabajo el tronco de la planta de maíz.

Fibra de fique, plátano y maíz, en procesos de refinamiento más alto.

Finalmente, para complementar este segmento, que abarca cuestiones técnicas de los componentes y la realización del papel, dejo anexo a este documento lo que consideré la segunda etapa de este proceso, un manual de procedimientos en formato impreso (A5), y en formato digital, que en principio lo pensé para dejar detallado el paso a paso de la fabricación de papel artesanal con fibras de fique, ofreciendo como aporte a la catedra de Grabado y Arte Impreso de la Universidad Nacional de la Plata.

La instalación: El papel como obra plástica

Para poder comprender el espíritu de esta instalación, me gustaría retomar, ya después de haber hecho un recorrido por las fibras naturales y por el papel, el por qué del viraje que tuvo mi tesis, ya que, en principio, me encontré con la necesidad de realizar un soporte en gran formato que iba a ser intervenido con las técnicas y conceptos basadas en los conocimientos adquiridos durante toda mi carrera de grabado y arte impreso; a medida que fui avanzando e inmiscuyéndome con la materialidad comencé a reflexionar

precisamente en la actualización sobre la idea o el concepto que se tiene sobre el soporte en la esfera artística contemporánea.

Retomando a Valent, que argumenta que en la actualidad a el soporte no se le considera simplemente un espacio neutro que recibe pasivamente una imagen¹⁴, sino que precisamente el soporte es parte activa de la imagen, es decir, “*en términos de unidad simbólica, la imagen configura un vínculo con su medio portador, que sobrepasa la idea de soporte*” (Valent, p. 102) en este sentido me refiero a lo poético del “soporte” que he encontrado a través del desarrollo del manejo de la técnica en la investigación de fibras naturales para la realización de papel.

Por otro lado, el docente, antropólogo e historiador Hans Belting ¹⁵, propone un análisis sobre este término -*imagen y medio*- el cual se relaciona con lo anterior. “El concepto de imagen sólo puede enriquecerse si se habla de imagen y de medio como de las dos caras de una misma moneda, a las que no se puede separar, aunque estén separadas para la mirada y signifiquen cosas diferentes” (Belting 2007)

Es así como considero la construcción de mi obra, la cual lleva consigo inmersa una imagen previa, o sea el medio como “soporte” y el “soporte” como imagen en sí misma. En este sentido recupero lo que plantea al escritor alemán Boris Groys (2014) que a grandes rasgos expresa la materialidad, no sólo en la construcción de un espacio o dispositivo donde desarrollar una imagen, sino que concierne todo un universo de convenciones, un modelo, el cual es cuestionado por el artista desde su obra, en este caso una investigación de papel para la obra gráfica que no es impreso.

Ahora bien, al ver la riqueza expresiva que fui descubriendo en las fibras naturales, y la manera como pude interpelarlas con una intensión poética, surge la idea de poder llevar mis papeles a un espacio de instalación, donde se transforma el concepto de soporte desde la puesta misma.

¹⁴ Valent, G. (2014) *Del grabado a la gráfica artística o de la técnica a los procesos*. Arte e investigación, Revista científica de la facultad de bellas artes N° 10, p. 101-107

¹⁵ Belting, H. (2007) *Antropología de la imagen*.

Tomo como referencia lo que propone la historiadora del arte Brishop (2008)¹⁶ sobre la instalación, “ como una presencia literal en el espacio” (Brishop, p, 46) buscando con un espectador activo, sensible a explorar lo sensorial de la misma; afirma la autora “(...) más que considerar al espectador como un par de ojos incorpóreos que inspecciona la obra desde una cierta distancia, las instalaciones presuponen un espectador corporeizado con los sentidos del tacto, podría decirse que es la característica clave de las instalaciones.” (Brishop, C. p,46).

Hacer partícipe al espectador en esta muestra, otorga sentido y unidad a la investigación, ya que se busca conectar lo sensible-poético de la materialidad con la parte sensorial del sujeto. La materialidad como constructora de sentido en sí misma, no solamente en sus múltiples características ya nombradas, si no a lo que nos remite, como, por ejemplo, la naturaleza, la tierra, el territorio. Entonces podríamos afirmar que la misma materialidad recrea un arte que hace *punte* entre reflexión y re conexión humana con las esferas más sutiles, como propone el artista brasileño, Ernesto Neto, “*la cultura como parte de la naturaleza y no al contrario*”.

La instalación conformada en cuatro partes: En la primera parte emplace el *papel de gran formato* (3m x 2m) de fibra de fique, en el centro de la sala, de forma horizontal a la altura de 70 cm separado del suelo, sujeto por tanzas en diferentes partes, con las cuales se busca mantenerlo suspendido en el aire, como objeto flotante, el cual remite por su forma, a la construcción de una imagen, ósea, de su propia imagen, gracia a su materialidad. En este sentido, ya no vista desde el grabado y arte impreso, sino más bien como cuerpo escultórico que contiene gravedad y equilibrio, solidez y opacidad, textura, color y luz, que ocupa un lugar, el cual el espectador puede recorrer y ser parte del mismo: En palabras de Clarie Brishop (2014) *El arte de la instalación se diferencia de los medios tradicionales en que está dirigido directamente al espectador como una presencia literal en el espacio* (Brishop, 2014, p, 46)

¹⁶ Brishop, C. (2008) El arte de la instalación y su herencia.

La segunda parte, proyecté en una de las paredes de la sala, el *registro audio visual* de la fabricación del mismo papel instalado, - experiencia que fue registrada en el taller de la maestra María Elena Hurtado, con sonidos naturales del propio registro, buscando con esto, la unión del proceso y su resultado e interpelando la sensibilidad del espectador.

La tercera parte, fue dispuesto el montaje de cuatro papeles de menor formato (2m x 1m): el primero de fibra del tallo del plátano; el segundo del bagazo del plátano; un tercero de fibra de maíz; y, por último, uno de fibra de fique. Estos papeles fueron emplazados verticalmente, allí se logró apreciar diferentes procesos de refinamiento a los que fueron sometidos y características ya nombradas en párrafos anteriores.

En la cuarta parte, presenté un muestrario de papeles artesanales en el cual se pudo apreciar refinamiento de pulpas fibrosas, producto de diferentes procesos de elaboración de diferentes experiencias estéticas en tamaño A4, las cuales realicé en el mismo proceso de investigación. Estos fueron presentados en una mesa, donde el espectador puede ir observando cada uno y apreciando sus diferentes texturas.

Registro de instalación

Lugar: La grieta

Día: 6 de mayo 2021

Ciudad: La Plata

País: Buenos Aires - Argentina

REFERENCIAS DE PRODUCCIONES ARTÍSTICAS

Desde la perspectiva del arte contemporáneo, propongo reflexionar en el trabajo de dos artistas: Alejandro Volij¹⁷ y Ernesto Neto¹⁸ quienes desarrollan su propia obra, a partir de diferentes formas de llegar a la misma, las formas de re-pensarse a sí mismo y su entorno:

Alejandro Volij

Artista y profesor de la Escuela Nacional de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón (Bs.As). Reflexiona desde la materialidad (fibras naturales) de sus obras:

Volij tiene la virtud de elaborar piezas de papel donde precisamente este elemento y la imagen son una misma cosa, cobrando una dimensión visual, donde no se diferencia el soporte de la materia, valiéndose de diferentes texturas, profundidad, dureza, calidades constructivas, el artista avanza sobre un territorio no exento de riesgo, logrando dar forma a esplendidas creaciones plásticas.

El artista Eduardo Stupía, reflexiona sobre su obra: “La profundidad, el espesor, la textura, la blandura, la rugosidad, la dureza, y tantas otras cualidades o calidades táctiles y sensoriales se expanden en la engañosa bidimensionalidad de las de las piezas de Volij, sobre las cuales el ojo vacila permanentemente, azorado ante un territorio que, como directa consecuencia de las estrategias constructivas del artista , parece contagiarse de indefinición, como si, al fin y al cabo, Volij no sólo hiciera dudar sobre la índole específica de la constitución material del papel sino sobre la entidad física del propio campo visual ”.

¹⁷ <https://www.alejandrovlij.com.ar>

¹⁸ <http://ernestoneto.guggenheim-bilbao.eus>

Nombre: "Papel al desnudo"
Fecha: 1998 - 2008

Ernesto Neto

Artista brasileño de la ciudad de Río de Janeiro, su trabajo esta “enmarcado” entre la naturaleza y la espiritualidad, donde no encuentra separación. Conoció a chamanes, a quienes define como bolas de fuego, con los que compartió rituales y la vida cotidiana en la Amazonía, de donde surge gran parte de su obra. Esa vivencia que marcó su vida, habita, en sus esculturas biomórficas y multisensoriales, y en sus instalaciones con las que se propone explorar el vínculo del hombre con la naturaleza y la espiritualidad con su semejante.

Encuentro sin dudas en Ernesto Neto, su obra y pensamientos en sintonía con mi propuesta artística, a través de esta generación de vínculos entre la naturaleza y el sujeto social.

El capitalismo salvaje, nos quiere adoctrinar constantemente en esta separación “posible” entre sujeto y entorno natural, como elementos diseccionables, cuando en realidad somos otra especie que nace *en* el territorio y *somos* en la naturaleza.

Además, su obra es muy lúdica, invita a treparse, atravesarla, olerla, tocarla, la cual activa en el sujeto social una multiplicidad sensorial única, remitiendo a la presencialidad y a la experimentación, inevitablemente.

Nombre: "Naves"

Desde esta perspectiva, por lo tanto, encuentro puntos de contacto con la obra de ambos artistas, ya que invitan a revisar la propia práctica y construirse a uno mismo, repensarse y volver a los orígenes, a lo *natural*, ejes centrales de mi trabajo de investigación.

Propongo entonces, reflexionar sobre la posibilidad de crear la obra desde el soporte, o, mejor dicho, el soporte como disparador de obra, o inclusive, el soporte abandonado su característica diferencial y convirtiéndose en una obra en sí misma.

CONCLUSIONES

La oportunidad de fabricación del propio soporte da la posibilidad de resolver problemas en la obra, al igual que aporta sentido a la poética y estética en su composición, generando con esto nuevas posibilidades en los lenguajes visuales.

A su vez encontramos en estas fibras una amplia gama de posibilidades en función de sus características, siendo algunas de estas: tamaño, color, textura, flexibilidad, absorción, etc., permitiendo con esto un soporte expresivo en los múltiples campos artísticos que pueden ser utilizados.

En este sentido las características de cada papel están determinadas tanto por la materia prima que están compuestos, como por los procedimientos físico/químicos a los que son sometidos en su parte interna, como en su parte externa, como lo son los adhesivos, texturas, barnizados, vistos en la investigación.

Aunque la industrialización ha separado de alguna forma a los artistas, de los fabricantes de papel, poniendo cómo reemplazo o intermediario a la fábrica, a través de la historia, dando como resultado la estandarización del soporte en, el mismo formato, color, textura, flexibilidad... el arte contemporáneo ha puesto sobre la mesa la interacción con nuevas materialidades capaces de transmitir nuevas posibilidades en los lenguajes visuales.

ANEXO

Manual de procedimiento. (adjunto)

BIBLIOGRAFÍA

- Asunción, J. (1a, 2a ed.2001-2004). El papel: técnicas y métodos tradicionales de elaboración, Barcelona: Parramón
- Barbé, J.M. (2011). Las plantas y su papel. 102 recetas papeleras. Recuperado de <https://eskulan.com/2017/04/14/las-plantas-y-su-papel>
- Bishop, C. (2008) El arte de la instalación y su herencia. Recuperado de <https://docer.com.ar/doc/nxes51shttp://www.acastronovo.com/ClassHtms/ClassDocs/Bishop001.pdf>
- Groys, B (2014) Volverse publico. Las transformaciones del arte en el ágora contemporáneo. Recuperado de <https://catedracaceres.files.wordpress.com/2017/03/boris-groys-volverse-publico-2014.pdf>
- Guía ambiental del sector figuero (2006) recuperado de. <http://bibliotecadigital.agronet.gov.co/handle/11348/6697>

- Pastor, A. (2014). la pasta de papel como material extrapictórico en la práctica artística (Tesis maestría) Facultat de Belles Arts de Sant Carles de la Universitat Politècnica de Valencia, España. Recuperado de <https://riunet.upv.es/handle/10251/76561?show=full>
- ProMusa. (2016). Morfología de la planta del banano. de ProMusa Sitio web: <http://www.promusa.org/Morfolog%C3%ADa+de+la+planta+del+banano>
- Valent, G. (2014) *Del grabado a la gráfica artística o de la técnica a los procesos*. Arte e investigación, Revista científica de la facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata, La Plata, Argentina.
- Villalba, J. (2014) "Elaboración de pastas papeleras para uso artístico a partir de hoja caduca de árboles frutales" (Tesis de doctorado.) Recuperado de <https://www.semanticscholar.org/paper/Elaboraci3n-de-pastas-papeleras-para-uso-art%C3%ADstico-G3mez-V%C3%ADctor/b7ff3ea8868d89948ab9eccc562af737c9c8f0f6>

Páginas web

- Alejandro Volij. (s.f.) Acerca de su obra. Recuperado de <https://www.alejandrovlij.com.ar>
- Ernesto Neto. (s.f.) Acerca de su obra. Recuperado de <http://ernestoneto.guggenheim-bilbao.eus>